

FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA

Datos de la asignatura	
Nombre	Teología de las Artes de Ficción
Titulación	Master en Teología: Licenciatus in Theologia
Curso	Master: primero y segundo
Carácter	Master: cuatrimestral / Curso opcional
Créditos ECTS	6
Departamento	Teología Dogmática-Fundamental
Área	
Profesores	Pedro Rodríguez Panizo

Datos del profesorado	
Profesor	Pedro Rodríguez Panizo
Grupo	
e-mail	panizo@teo.upcomillas.es
Teléfono	91. 734. 39. 50. Extensión 2651.
Despacho	210
Horario de Tutorías	Cita previa

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Prerrequisitos
Bachillerato en Teología o equivalentes.
Aportación al perfil profesional de la titulación
Una oportunidad para concretar muy prácticamente si la síntesis articulada de la fe, que hizo posible el Ciclo Institucional y están haciendo los cursos de la especialidad, da luz a los grandes problemas de la condición humana en ese infinito laboratorio que es el cine, la literatura y el drama; desvelando aspectos de éstos no atendidos por otros acercamientos.

COMPETENCIAS QUE SE VAN A TRABAJAR

Competencias Genéricas
Instrumentales
<p>Capacidad de análisis teológico de obras cinematográficas, dramáticas y literarias, respetando la autonomía legítima de su estilo. (CGI, 1, 3 y 4).</p> <p>Adquirir destreza en la hermenéutica teológica de las expresiones culturales de todo tipo, a través de la aplicación práctica de un método adecuado para ello.</p>
Interpersonales
<p>El curso capacita para llevar a cabo esas interpretaciones creativas con otros: grupos pastorales, de formación teológica, itinerarios teológicos a través del cine, etc. (CGP 6, 7, 8 y 9)</p>
Sistémicas
<p>CGS 12, 13 y 14.</p>
Competencias Específicas de la asignatura
Conceptuales (saber)
<p>Conocimiento adecuado de los elementos básicos de las estéticas cinematográficas, literarias y dramáticas.</p> <p>Llegar a dominar con soltura un método teológico adecuado y sencillo para encontrar y sistematizar correlaciones creativas entre la simbólica de la fe y las obras culturales.</p> <p>Capacidad de elaborar personalmente ensayos escritos donde se expresen esas destrezas y, si fuera posible, la creación de obras artísticas.</p>
Procedimentales (saber hacer)
<p>Examinar la inserción del potencial de sentido del mensaje cristiano en ambientes aparentemente profanos, como son la mayor parte de las obras de ficción en las tres artes de las que se ocupa este curso, para ver cómo desvela rayos y semillas del Verbo presentes en la creación.</p> <p>Discernir la pertinencia teológica de esos análisis y la provocación que la fe cristiana puede hacer a los problemas que aparecen en ellos.</p>
Actitudinales (saber ser)
<p>Transparentar de forma muy concreta, con ejemplos de la cultura actual, la importancia de la teología en la labor evangelizadora, desarrollando una sensibilidad aguda para las grandes cuestiones teológicas cifradas en los «textos» culturales.</p>

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN
Tema 1: TEOLOGÍA DEL ARTE Y DE LAS ARTES
1.1. La experiencia estética como vivencia humana plena: su fenomenología. 1.2. El sistema de las artes (Alain. Mikel Dufrenne). 1.3. Profundización con VÍCTOR ERICE, <i>El sol del membrillo</i> (1992). Color (114 minutos). 1.4. Análisis de la película. Teología de la contemplación.
Tema 2: ANTROPOLOGÍA DE LA FICCIÓN
2.1. La aportación de las obras de ficción a la teología. 2.2. Fenomenología de la Novela. 2.3. Fenomenología del Teatro (elementos de dramaturgia). 2.4. Fundamentos teológicos para el estudio de las artes de ficción.
Tema 3: FENOMENOLOGÍA DEL ARTE CINEMATOGRAFICO
3.1. La narración clásica. Los sistemas narrativo y estilístico. 3.2. Ejemplificación con JOHN FORD, <i>La diligencia</i> (1939). Blanco y Negro (99 minutos). 3.3. Hacia un método teológico para el estudio de las artes de ficción. 3.4. Usos creativos del método de correlación debidamente corregido. Tipologías.
BLOQUE 2: ANÁLISIS DE OBRAS Y TEMAS CONCRETOS
Tema 1: DRAMA TEOLOGICO Y CINE EN LA OBRA DE CARL-THEODOR DREYER
1.1. Proyección de <i>Ordet</i> (= La Palabra) [1954-55]. Blanco y negro (126 minutos). 1.2. Estudio estético y teológico de la película.
Tema 2: EL SUFRIMIENTO DE LOS INOCENTES (TEODICEA)
2.1. Proyección de MAJID MAJIDI, <i>El color del paraíso</i> (1999). Color (88 minutos). 2.2. Estudio estético y teológico de la película.
Tema 3: EL ECLIPSE DE DIOS Y SU AUSENCIA
3.1. Proyección de INGMAR BERGMAN, <i>Los comulgantes</i> (1962). Blanco y negro (versión original). 3.2. Estudio estético y teológico de la película.
Tema 4: LA GRACIA INFINITA: VERDADERO Y FALSO SACRIFICIO
4.1. Proyección de GABRIEL AXEL, <i>El festín de Babette</i> (1987). Color (103 minutos). 4.2. Estudio estético y teológico de la película.
Tema 5: «TODO LO EXCUSA, TODO LO CREE. TODO LO ESPERA. TODO LO SOPORTA» (1Cor 13, 7)
5.1. Proyección de KRIZYTOF KIESLOWSKI, <i>Tres colores. Azul</i> (1992-94). Color (100 minutos). 5.2. Estudio estético y teológico de la película.
Tema 6: LA EXISTENCIA CONFIGURADA POR LOS MISTERIOS DE LA VIDA DE CRISTO

6.1. Proyección de XAVIER BEAUVOIS, <i>De dioses y hombres</i> (2010). Color.
6.2. Estudio estético y teológico de la película.
Tema 7: TESTIMONIO Y MARTIRIO: EL MIEDO COMO INMORALIDAD
7.1. Proyección de ROBERTO ROSSELLINI, <i>Roma, ciudad abierta</i> (1945). Blanco y negro.
7.2. Estudio estético y teológico de la película.
Tema 8: INICIACIÓN, HEROÍSMO, TIEMPO Y GRACIA DE DIOS
8.1. Proyección de HERMANOS COHEN, <i>Valor de ley</i> (2011). Color (2h. 50 m).
8.2. Estudio estético y teológico de la película.
Tema 9: LA TRAVESÍA DEL PERDÓN
9.1. Proyección de DAVID LYNCH, <i>Una historia verdadera</i> (1999). Color (111 minutos).
9.2. Estudio estético y teológico de la película.
TEMA 10: RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

Bibliografía Básica
Libros de texto
<p>Como siempre, lo mejor es sumergirse en las fuentes; en nuestro caso, leer todas las novelas o piezas teatrales (mejor, asistir al teatro) y ver cuantas películas se pueda. Hoy en día, gracias a los vídeos y, más recientemente, al magnífico DVD, puede accederse a producciones antiguas y nuevas y realizar una verdadera comparación que antes suponía horas de filmoteca, con las dificultades que tienen los viajes y los costes. Pero, además de esto, todas las artes de ficción tienen a la par una ingente cantidad de literatura teórica que quiere dar cuenta de su complejidad, funcionamiento y presupuestos estéticos. Algo así como si un buen pintor, además, fuera un especialista en la anatomía del ojo, o un buen amante conociera al dedillo todos los tratados de <i>amore</i> o de <i>amicitia</i> que se han escrito a lo largo de los siglos: el conocimiento ayudaría a la comprensión y viceversa. Valgan algunos títulos interesantes por lo que respecta a la teoría de la novela:</p> <p>MARIANO BAQUERO GOYANES, <i>¿Qué es la novela? ¿Qué es el cuento?</i> (Murcia, Universidad de Murcia, 1988). Dos breves pero interesantes opúsculos que también introducen muy bien en la teoría de la ficción novelística.</p> <p>CARMEN BOBES NAVES, <i>La novela</i> (Madrid, Síntesis, 1993). Es un muy buen y completo manual universitario, quizá algo complejo para los participantes de este curso.</p> <p>ROLAND BOURNEUF / REAL OUELLET, <i>La novela</i> (Barcelona, Ariel, 1975). Quizá una de las mejores y más asequibles introducciones al mundo de las novelas.</p> <p>E. M. FORSTER, <i>Aspectos de la novela</i> (Madrid, Debate, 1983). Aunque el original es de 1927 es un</p>

clásico de la materia, de un muy buen novelista, por otra parte.

ANTONIO GARRIDO DOMÍNGUEZ, *El texto narrativo* (Madrid, Síntesis, 1993). Puede decirse lo mismo que del de Bobes Naves.

GÉRARD GENETTE, *Figuras III* (Barcelona, Lumen, 1989) y su *Nuevo discurso del relato* (Madrid, Cátedra, 1998). Imprescindible pero difícil.

HENRY JAMES, *El futuro de la novela* (Madrid, Taurus, 1975). Otro clásico imprescindible. Contiene, además, su famoso ensayo "El arte de la ficción", de lectura obligada.

DAVID LODGE, *El arte de la ficción. Con ejemplos de textos clásicos y modernos* (Barcelona, Península, 2002). Excelente. Aunque casi todos los ejemplos están tomados de la literatura anglosajona es un modelo de libro para nuestro interés: muy bien escrito (a la sazón Lodge es también novelista) e incluso divertido.

JOSÉ-CARLOS MAINER, *La escritura desatada. El mundo de las novelas* (Madrid, Temas de Hoy, 2000). En las páginas 271-291 se contienen "Algunas notas bibliográficas" muy pertinentes.

F. MARTÍNEZ BONATI, *La ficción narrativa* (Murcia, Universidad de Murcia, 1992). Muy recomendable.

ANTONIO MUÑOZ MOLINA, *Pura alegría* (Madrid, Alfaguara, 1998). Contiene el ensayo "La realidad de la ficción".

JOSÉ ORTEGA Y GASSET, "Ideas sobre la novela", en ID., *Ideas sobre el teatro y la novela* (Madrid, Revista de Occidente en Alianza Editorial, 1982) 13-56. De obligada lectura.

GEORGE STEINER, *Presencias reales* (Barcelona, Destino, 1992). ¡Fantástico! Un poco difícil en algunos puntos, pero su tercera parte ¡increíble! De él también: *Extraterritorial* (Barcelona, Barral, 1972); *Lecturas obsesiones y otros ensayos* (Madrid, Alianza, 1990); *Tolstoi o Dostoievski* (Madrid, Siruela, 2002); *Errata. El examen de una vida* (Madrid, Siruela, 1998).

MARIO VARGAS LLOSA, *Cartas a un joven novelista* (Barcelona, Ariel/Planeta, 1997). En sí mismo una obra literaria. Muy buena introducción.

En muchas de estas obras puede encontrar, el que esté interesado, ulterior bibliografía más específica que, naturalmente, no va a leerse este curso. Con **respecto al teatro**, de la inmensa bibliografía, pueden señalarse algunas obras a las que se hará referencia más en concreto en nuestro curso:

HANS URS VON BALTHASAR, *Teodramática. 1. Prolegómenos* (Madrid, Encuentro, 1990). El autor ha pensado este volumen preliminar como "una recogida de materiales", como una "colección de materiales y de motivos" (pág. 13). ¡645 páginas!

KEVIN J. VANHOOZER, *The Drama of Doctrine. A Canonical Linguistic Approach to Christian*

Theology, Westminster John Knox Press, Louisville-Kentucky 2005 (reciente trad., esp., en Sígueme).

PETER BROOK, *El espacio vacío. Arte y técnica del teatro* (Barcelona, Península, 2001); *La puerta abierta. Reflexiones sobre la interpretación y el teatro* (Barcelona, Alba Editorial, 41999); *Más allá del espacio vacío. Escritos sobre teatro, cine y ópera (1947-1987)* [Barcelona, Alba Editorial, 2001]. El máximo representante del "Teatro sagrado". Estas son algunas de sus obras más representativas.

MIGUEL ÁNGEL CONEJERO DIONIS-BAYER, *El actor y la palabra. Breviario para actores* (Valencia, Fundación Shakespeare de España, 2002). Interesantísimo.

CHRISTOPHER INNES, *El teatro sagrado. El ritual y la vanguardia* (México, FCE, 1992). Un buen texto donde se recogen casi todos los autores del llamado "Teatro sagrado" (A. Artaud, P. Brook, etc.).

JOSÉ ORTEGA Y GASSET, "Idea del teatro (una abreviatura)", en ID., *Ideas sobre el teatro y la novela* (Madrid, Revista de Occidente en Alianza Editorial, 1982) 57-96 (mas los "Anejos", 97-156). Como siempre, un texto de obligada lectura.

CLAUDIA CECILIA ALATORRE, *Análisis del drama* (México, Gaceta, 1986). Se trata de una obra eminentemente práctica, con especial interés sobre la puesta en escena.

DAVID BIRCH, *The Language of Drama* (London, McMillan, 1991). Estudia las relaciones de los elementos que intervienen en el proceso de construcción dramática (texto y ejecución escénica).

JOSÉ LUIS GARCÍA BARRIENTOS, *Drama y tiempo. Dramatología I* (Madrid, CSIC, 1991). Muy completo y práctico.

VSEVOLOD MEYERHOLD, *Teoría teatral* (Madrid, Fundamentos, 51986). Se trata de un discípulo de Stanislaski que modificó la dirección teatral, especialmente el público y la sala.

R. SALVAT, *El teatro como texto, como espectáculo* (Barcelona, Montesinos, 31983). Lo pone en relación con las demás artes visuales.

KONSTANTIN STANISLAVSKI, *El arte escénico* (México, Siglo XXI, 121988). Un clásico que influyó en el *Art Studio* de Nueva York.

ANDRÉ VEINSTEIN, *La puesta en escena (Teoría y práctica del teatro)* [Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora, 1962]. Manual de dramaturgia lleno de ejemplos concretos y soluciones prácticas.

Por lo que respecta a la **estética del cine**, además de lo citado en mi cuaderno de Fe y Secularidad referido más adelante, pueden verse, entre otros, los siguientes:

J. AUMONT/ A. BERGALA/ M. MARIE/ M. VERNET, *Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje* (Barcelona, Paidós, 21996). Nueva versión revisada y ampliada (han

salido nuevas reimpresiones) de un clásico. Muy francés. Amplias bibliografías.

J. AUMONT/ M. MARIE, *Análisis del film* (Barcelona, Paidós, ³1993). Continuación del anterior con más análisis prácticos.

J. AUMONT/ J. L. LEUTRAT (EDS.), *Théorie du film. Colloque de Lyon* (Paris, Éditions Albatros, 1980). Más técnico que los anteriores.

DAVID BORDWELL/ KRISTIN THOMPSON, *El arte cinematográfico. Una introducción* (Barcelona, Paidós, 1995). A mí, personalmente, es uno de los que más me gusta (¡son 508 páginas!). Tiende al formalismo.

DAVID BORDWELL, *La narración en el cine de ficción* (Barcelona, Paidós, 1996). Indispensable para el estudio del sistema narrativo de una película. Curiosamente, la traducción española sigue la misma paginación que el original inglés.

FRANCESCO CASETTI/ FRANCESCO DI CHIO, *Cómo analizar un film* (Barcelona, Paidós, 1991). De estilo muy semiótico; a veces no fácil.

ANTONIO COSTA, *Saber ver cine* (Barcelona, Paidós, 1991). Una muy buena introducción general que trata casi todos los temas. Ideal para empezar.

D. A. COOK, *A History of Narrative Film* (New York/ London, W. W. Norton & Company, ²1990). Una muy buena historia para los que lean inglés.

A.GARDIES/ J. BESSALEL, *200 mots-clés de la théorie du cinéma* (Paris, Cerf, 1995). Muy útil. El único problema es que la terminología francesa no coincide a veces con la inglesa y la española.

ROMAN GUBERN, *Historia del cine* (Barcelona, Lumen, ³1993). Muy recomendable para principiantes.

MARCEL MARTIN, *El lenguaje del cine. Iniciación a la estética de la expresión cinematográfica a través del análisis sistemático de los procedimientos filmicos* (Barcelona, Gedisa, ³1995). Muy mala traducción. Los que lean francés no lo comprenden. El libro es bueno y claro, con muchos ejemplos.

J. MONACO, *How to Read a Film. The Art, Technology, Language, History, and Theory of Film and Media* (New York/ Oxford, University Press, 1981). Un buen manual en el que se consignan buenos resúmenes de estética, análisis, teoría e historia.

PEDRO RODRÍGUEZ PANIZO, «La gracia infinita. Ensayo estético y teológico sobre *El festín de Babette*», en S. CASTRO, F. MILLÁN, P. RODRÍGUEZ PANIZO (EDS.), *Umbral, Imago, Veritas. Homenaje a los Profesores Manuel Gesteira, Eusebio Gil y Antonio Vargas Machuca* (Madrid, UPCo, 2004) 581-624. «La imaginación anagógica: el arte cinematográfico y la teología»: *Estudios Eclesiásticos* 84 (2009) 355-386. *Hacia una teología del cine, Fe y Secularidad-Sal Terrae*, Madrid-Santander 2001.

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ NORIEGA, *Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión* (Madrid, Alianza, 2002). A pesar de sus 735 páginas es el perfecto manual de

la materia: claro, conciso, informado, con bibliografías y fichas de películas. Lo trata casi todo. No estaría mal comprarlo.

Páginas web

Apuntes

Se darán esquemas y apuntes orales especialmente en las sesiones teóricas.

Otros materiales

Se irán repartiendo materiales diversos sobre cada una de las obras analizadas.

METODOLOGÍA DOCENTE

Aspectos metodológicos generales de la asignatura

Metodología presencial: Actividades

Clases magistrales de presentación de cada núcleo teórico, y análisis con diálogo de cada una de las obras estudiadas.

Proyección de las películas objeto de hermenéutica teológica los días programados para ello.

Metodología no presencial: Actividades

Estudio de los contenidos esenciales del curso. Lectura de los textos entregados. Visionados voluntarios de obras citadas pero no vistas en el curso.

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO

Actividad	Nº horas presenciales	Nº horas no presenciales	Total horas
Clase magistral	45	90	135
Clase práctica	3	5	8
Evaluación: examen	3	4	7
CRÉDITOS ECTS:			6

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Actividades de evaluación	Competencias Genéricas	Indicadores	Peso en la evaluación
Trabajo individual	Razonamiento crítico. Capacidad de gestión de la información. Apropriación y aplicación de las fuentes y métodos	Estructura. Calidad de la documentación. Originalidad y penetración teológica de los análisis.	20%
Debate	Habilidad para gestionar la información. Capacidad crítica de juicio	Calidad de los análisis directos y pertinencia de las preguntas.	20%
Evaluación: examen	Capacidad de análisis y síntesis	Dominio de los conceptos y método. Claridad en la explicación. Capacidad de síntesis.	60%

Calificaciones

Dado el carácter eminentemente práctico del curso, se tendrá especialmente en cuenta la asistencia a todas las sesiones, así como la participación activa en los análisis teológicos de las películas.